

BENSHI

本事 16

數字衛武營

Numerical Weiwuying (1)

劇場

Theater (5)

京劇

Peking Opera (2)

古典樂
Classical Music (14)

聽劇禮儀
Theater Etiquette (5)

芭蕾舞

Ballet (2)

Percussion (4)

打擊樂

舞台劇

Drama (7)

聲樂

Vocal Music (11)

指揮
Conductor (4)

實驗音樂

Experimental Music (4)

打開黑盒子
Behind the Stage (14)

你問我答

FAQ (5)

馬戲
Circus (5)

現代舞
Modern Dance (6)

偶戲

表藝空間
Performance Space (4)

Puppet Theater (5)

歌劇
Opera (4)

表演藝術 101

Performing Arts 101

表演藝術
Performing Arts

總監的話

我常常被問到這樣的問題：演出時什麼時候適合拍手？演員們在台上有提詞機嗎？歌劇演唱家真的不用戴麥克風嗎？音樂廳真的沒有偷藏喇叭嗎……諸如此類民眾的疑惑，因此在討論這一號的主題時，我們決定大膽嘗試，蒐集關於表演藝術有趣的101則話題，內容包括專業學問、歷史、空間、表演種類、道具服裝、奇人異事等，希望藉由這次的主題，幫讀者們解答內心眾多的「為什麼」。

要在短短幾個月內整理完101則大家的「為什麼」非常不容易，為此，我們透過衛武營的社群網站蒐集民眾提問，並邀請藝術家、衛武營職員、業界專家們來幫大家揭曉答案。

這次的嘗試讓《本事》成為實體的互動平台，就好像場館人員、藝術家、表團與群眾透過書本進行了對話！此外，本期我們依然沿襲了《本事》的創刊宗旨——用淺顯易懂的方式，告訴大家藝術離我們不遠，它就是生活且為每個人而存在。

你心中有關於表演藝術的種種好奇嗎？趕快來翻閱《本事》16號「表演藝術101」，一起找答案吧！

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
藝術總監

馬戲

聲樂

表藝空間

Performing Arts 101

表演藝術的

撰文 Arya.S.H、Gill Li、Stella Tsai、游姿穎、羅健宏、劉亞涵
插畫繪製 Nathan Liao

歌劇

現代舞

打開黑盒子

101件事

001—101

知識就是力量!

你一定有過這種經驗……

偶戲

坐在舞台下，驚嘆眼前聲光和演出的瞬間組合、好奇於工作人員耳麥裡傳遞的訊號，或在進場前，趕緊用手機查詢觀劇禮儀等，儘管表演藝術在臺灣發展已相當蓬勃，但走出同溫層，表演藝術和多數人的生活仍有一道神祕面紗，越接觸越在心中種下許多「為什麼」，渴望找到出口和答案。

你的心聲我們都聽到了，《本事》16號為你嚴選101則表演藝術話題，從專業知識、經典溯源、都市傳說到奇人軼聞、冷知識，還有表演者的初衷和圈內人真實血淚分享等，精彩人事物一次網羅，以輕鬆幽默的角度，為對此超陌生的你打通關，無論是渴望輕鬆入門，知識補給、找約會話題、上廁所打發時間，記得翻開本刊物補充生活維他命。表演藝術101件事，讀完讓你變小博士。

目錄

衛武營 Weiwuying

- 001 從數字認識衛武營——6

劇場 Theater

- 002 劇場是如何開始的？——8
003 國外劇院的特殊儀式——鬼燈——9
004 國內外的劇場有何不同？——9
005 劇場與電視劇的差別在哪？——9
006 劇場裡的哲學家 耿一偉——10

古典樂 Classical Music

- 007 為什麼樂團演奏前，一定要在台上調音？——12
008 很想接觸古典樂，素人能怎麼入門？——12
009 亞洲最大管風琴在高雄衛武營——13
010 葡萄園式音樂廳——14
011 五線譜的起源——15
012 方便、好讀的簡譜是怎麼來的？——15
013 脾氣暴躁的好丈夫：巴赫——16
014 騷亂到出名的音樂狂人：貝多芬——17
015 貝多芬的迷弟：舒伯特——16
016 鋼琴如何成為家喻戶曉的樂器？——18
017 作曲聽起來很難，我能試試看嗎？——19
018 音樂家小心呵護的雙手——19
019 大提琴界公認最難演奏的樂曲是？——19
020 音樂家范宗沛
——大提琴應該是奶油義大利麵的味道——20

指揮 Conductor

- 021 指揮會的，不只打拍子——22
022 指揮棒曾是人間凶器？——23
023 牙籤也能當指揮棒？——23
024 指揮在比劃什麼？——23

歌劇 Opera

- 025 歌劇、音樂劇傻傻分不清？——24
026 史上最長歌劇——《尼貝龍的指環》——25
027 腸胃不好的天才作曲家：貝里尼——25
028 女高音的終極試煉——貝里尼歌劇《諾瑪》——26

聲樂 Vocal Music

- 029 聲樂家左涵瀟
——用歌聲演戲，唱歐洲時代故事給你聽——28
030 聲樂家要具備哪些基本功？——30
031 如何保養聲帶？——31
032 聲樂表演會用麥克風嗎？——31
033 舞台上危險也有小幸運——31
034 - 39 走過路過，不能錯過的護嗓妙方——32

打擊樂 Percussion

- 040 高雄鼓道場——敲響生命悸動的瞬間——34
041 - 043 民俗樂器有故事：
迪吉里杜管、非洲鼓、手碟——36

實驗音樂 Experimental Music

- 044 聲音藝術家李婉菁
——實驗就要做沒有人做過的事——38
045 美國作曲家阿爾文·路希爾
——朗讀也可以是實驗音樂——39
046 實驗音樂究竟在玩什麼？——40
047 聲音創作程式推薦——40

表藝空間 Performance Space

- 048 星空間：在老宅裡玩即興實驗——41
049 新嘉義座：生活有劇場陪伴，青春也是——42
050 野漫空間：藝術像風，在當下流動——42
051 袖園。微棲所：跟大自然學生活藝術——43

CONTENTS

打開黑盒子 Behind the Stage

- 052 在劇場工作，黑衣是標配——44
- 053 「馬克」是誰？——44
- 054 有笑有淚劇場人生學——《苦魯人生》——45
- 055 「女生當男生用，男生當畜生用」是真的嗎？——45
- 056 一起去衛武營戲劇院後台冒險——46
- 057 Crew 工具包，開箱！——48
- 058 祭台儀式：演出前先和神靈打招呼——49
- 059 劇場裡的都市傳說——49
- 060 英倫經典舞台劇——《馬克白》——50
- 061 劇場系晴天娃娃：燒烏龜——50
- 062 破解劇場行話——50
- 063 世界各地場前的加油口號——51
- 064 表演者臨時無法上場怎麼辦？——51
- 065 舞台技術人員：為了守護演出而作戰——52

京劇 Peking Opera

- 066 京劇，來自安徽的混血兒？——54
- 067 傳統戲曲界最強綠葉：扇子——55

舞台劇 Drama

- 068 《進口人類新城》開放賞屋——56
- 069 演員都是怎麼入戲、背台詞？——57
- 070 劇場導演也有導演椅嗎？——57
- 071 阮劇團編劇吳明倫
——加入劇團後，寫本不再是孤軍奮戰——58
- 072 編劇該怎麼入行？——59
- 073 同樣是戲，寫影劇、劇場劇本就是不一樣？——59
- 074 編劇召喚靈感有方法？——59

馬戲 Circus

- 075 馬戲是什麼？傳統跟現代哪裡不同？——60
- 076 馬戲就在生活中——61
- 077 是真失誤，還是假失誤？——61
- 078 成為馬戲表演者要有的特質？——61
- 079 夢想行動十年之間
——FOCA 福爾摩沙馬戲團——62

現代舞 Modern Dance

- 080 看懂現代舞有方法？——64
- 081 編舞家與舞者，有什麼不同？——64
- 082 WeArt 表演藝術平台 董桂汝
——舞出地方的真性情——65
- 083 喜憂參半的舞者職業病：腰痠 VS. 腰痛——67
- 084 排練或演出後，舞者都怎麼保養？——67
- 085 舞者身體是一把尺？——67

芭蕾舞 Ballet

- 086 芭蕾舞狂接力賽，皇室貴族全員跳起來——69
- 087 翩翩起舞好朋友：蓬蓬裙、足尖鞋——69

偶戲 Puppet Theater

- 088 偶的類型有哪些？——70
- 089 玩玩偶有門道——無獨有偶工作室劇團——71
- 090 人與偶如何培養默契？——72
- 091 製偶有禁忌嗎？——72
- 092 比人高大的巨型劇偶：法國皇家豪華劇團——73

觀劇禮儀 Theater Etiquette

- 093 觀劇 NG 行為不可為！——74
- 094 何時鼓掌才恰當？——74
- 095 曲終人不散？必須進退有度的安可默契——75
- 096 為什麼不能上台獻花？——75

你問我答 FAQ

- 097 衛武營最賣座票房前三名是哪幾部？——76
- 098 衛武營場地這麼大，員工們有祕密景點？——76
- 099 歌劇演出者會看提詞機嗎？——77
- 100 看戲看到一半，突然地震或停電怎麼辦？——77
- 101 現代舞為何不能在我家附近的公園跳？——77

歌 *opera* 劇

圖片提供——衛武營國家藝術文化中心

25

歌劇、音樂劇 傻傻分不清？

歌劇的起源最早可追溯至古希臘時代，在戲劇中融入音樂與舞蹈的表演，但當時仍以戲劇表演為重。到了16、17世紀，在義大利的佛羅倫斯逐漸發展出主要或完全以歌唱和音樂來演繹劇情的演出，也就是歌劇，且漸漸在歐洲流傳開來，成為西方的重要文化。歌劇是一種複合式的表演藝術，融合了音樂、戲劇、文學、

舞蹈和舞台設計等，通常由序曲、間奏曲、詠嘆調、宣敘調、重唱、合唱等組成。

而音樂劇則由喜歌劇及輕歌劇演變而來，可追溯自19世紀末的英國，音樂劇是靠對白和歌唱、舞蹈結合而成的戲劇形式，相較於歌劇較為通俗易懂。

26

Der Ring des
Nibelungen史上最長歌劇
《尼貝龍的指環》

19世紀德國劇作家華格納的歌劇《尼貝龍的指環》，演出時間超過15小時，是世界上最長的歌劇，前後歷時20多年才完成，它不僅締造了音樂史上創作時間最長之空前絕後記錄，也是浪漫主義歌劇最精彩的作品之一。其創作靈感來自北歐神話，整齣歌劇分為四部：《萊茵的黃金》、《女武神》、《齊格飛》和《諸神的黃昏》。據記載，1876年該劇首演時，分四天演出，每天從下午四點開始一直持續到深夜。當時的表演盛況空前，幾乎所有歐洲音樂人都齊聚在劇院所在的美因河邊小鎮，熱鬧擁擠，甚至還發生食物短缺的情形。

Vincenzo
貝里尼
腸胃不好的天才作曲家

作曲家貝里尼，是美聲歌劇時期最具代表性的義大利作曲家，他出生於西西里島，外傳他在18個月大時就能哼唱詠嘆調，三歲時開始學習音樂，18歲進入那不勒斯音樂學院。貝里尼的作品顯露出浪漫主義式的憂鬱，歌劇中許多的詠嘆調，至今仍被視為「美聲唱法」的經典。經典作品如《海盜》、《夢遊女》、《諾瑪》等。據說貝里尼從小就飽受腸胃之疾所苦，加上成年後感情生活的波折，讓他心力交瘁，於34歲時病逝巴黎。

27

28

Norma

貝里尼歌劇《諾瑪》
女高音的終極試煉

衛武營 2021

2022
衛武營
年度鉅獻

貝里尼歌劇
諾瑪
V. BELLINI
NORMA

「一切皆可拋，唯獨《諾瑪》必須永留存！」——貝里尼
簡文彬×黎煥旌睽違17年經典復刻
獻上貝里尼生涯最高傑作

2022.1.7 FRI. 19:30 2022.1.9 SUN. 14:30

衛武營歌劇院
WeiWuying Opera House

National Kaohsiung
UNIVERSITY
WUWU YING
國立高雄國家藝術文化中心
National Kaohsiung University of Arts Center

英年早逝的作曲家貝里尼留下的作品不多，僅有十部，但每一部都是流傳千古的音樂鉅作，尤其是他的《諾瑪》不僅是生涯最高代表作，更將畢生作曲技法、舞台張力與戲劇刻畫都融入到作品之中，從 19 世紀到現代都被公認為是最成功且重要的歌劇代表。貝里尼甚至說過：「萬物皆可失去，唯有《諾瑪》必須長存。」由此可知，這齣歌劇在他心中無可取代的地位。

《諾瑪》取材自希臘神話美狄亞的故事，但貝里尼將原本美狄亞因遭愛人背叛而復仇，血刃雙子的結局，改編為女祭司諾瑪為愛自我犧牲的寬恕救贖。故事背景為羅馬時代，內容敘述高盧女祭司諾瑪背著高盧人民偷偷地與敵人羅馬總督波利歐內相戀，並生下兩個兒子。但波利歐內之後卻移情別戀，愛上另一位年輕女祭司雅達姬莎。知道真相後，諾瑪曾

在兒子床前，試圖想要殺了兩人愛的結晶，但她最後還是選擇寬恕，並走向熊熊火堆將自己獻祭給神。

貝里尼的作品擁有美妙且連綿旋律，同時結合高難度的美聲唱法，在《諾瑪》中更是發揮到極致，擔任演唱的女高音除了必須擁有精湛唱功與細膩演技，更要有連續唱超過一小時的體力及意志力，澳洲知名女高音

瓊·薩瑟蘭就曾表示，每唱完一場《諾瑪》，她就必須休息兩天恢復聲帶和體能，也因此《諾瑪》被視為女高音職涯聖母峰，是聲樂界認證的最強標竿。

20 世紀的歌劇女神卡拉絲，被公認是當代最成功的「諾瑪」，曾演出該角色近 90 次之多，也是她表演生涯中最具代表性的角色。而《諾瑪》中最眾所周知的詠嘆調，便是由諾瑪演唱的〈聖潔的女神〉一曲，經常成為影視配樂，如電影《羅倫佐的油》、《麥迪遜之橋》和《2046》等都曾選用，讓人印象深刻。

聲

Vocal Music

29

聲樂家 左涵瀛

用歌聲演戲，
唱歐洲時代故事給你聽

義大利，文藝復興的起點，歌劇發源地，數百年來匯聚了許多來自世界的傑出音樂家，然而，在這普遍以西方人占多數的音樂重鎮裡，卻有張特別的東方臉孔，她是聲樂家左涵瀛，一位從小就接觸音樂、愛唱歌的臺南囡仔。

三、四歲開始學習樂器，國小加入合唱團，聲樂始終是左涵瀛心中最愛。她說：「聲樂和樂器演奏不同，不需透過媒介就能發聲，它是一種連結身體與意識，將藝術、思想、故事、內心感受，全部疊加於聲線的表演型式。人聲奇妙在於，它的爆發力及能量，甚至能比樂器演奏聲更宏亮，就算在滂沱的樂聲旁仍清晰悅耳。」

左涵瀛打破了许多紀錄，她是第一位踏上歐洲三大舞台——史卡拉歌劇院的亞洲女高音，也是自經典歌劇《杜蘭朵》公開演出 90 年來，第一位在普契尼歌劇院擔綱主角的華人。她高亢而飽滿的聲線、精湛演技深受國際矚目，經常受邀至世界各地演出。知名歌劇《蝴蝶夫人》、《阿依達》等，都是擅長的口袋曲目。

樂

能從高手雲集的殿堂裡脫穎而出，左涵瀛一路走來並不容易。想起跨出故鄉的那一步，或許是年輕時才有的勇氣，25 歲那年，她在尚無智慧型手機、沒有 Google 地圖的時代裡到米蘭學聲樂，而這條音樂之路也無前例可循，只憑著「憨膽」向前。一邊重新學習古典歌劇、演唱及肢體技巧，一邊學習義大利文、支援排練和演出，一天當七天用，要求自己隨時保持最佳狀態，不斷地磨練演技和語言成熟度，數十年如一日。

2022 年一月，她在衛武營國家藝術文化中心邀請下，擔綱歌劇《諾瑪》女主角，而這也是該劇在臺灣闊別 17 年的首次公演，因這部堪稱女高音巔峰挑戰的經典，極難找到適合人選駕馭演唱。

聲樂演出的背後有許多功課，是觀眾看不見的。為了讓自己入戲，左涵瀛會仔細研究劇碼、角色故事，

跑到美術館、圖書館，從古典繪畫和書籍、電影中感受當時的社會及生活氛圍，15、16、17 世紀都曾是揣摩時空。想像公主的高冷、或是遭愛情背叛，痛心不已的女祭司等，左涵瀛常被角色觸動而痛哭，但當練習已夠純熟，正式演出時，便能更自然的掌握情緒收放，將精神、情節完整地傳遞給觀眾。

左涵瀛形容歌劇是一種多向的創作交流，從舞台、服裝、美術、建築、音樂等，是跨領域創作的集大成，身為聲樂家，自己既幸運也很享受，是演出者也是欣賞者，每一項細節講究，都是能讓她更融入情境的重要養分；聊起站在舞台上的感受，左涵瀛笑說，觀眾的反應及呼吸其實都感覺得到，演出的當下，在場的人事物都是一體的，促使她專注於當下，奮力演出。與眾人一起勾勒黑色劇場裡的繽紛，每一分、每一秒都是永恆。

透過閱讀，想像時代風景

30

聲樂家要具備哪些基本功？

除了基本的樂理及歌唱技巧，聲樂家的體能及心理素質也非常重要，演出時，必須全神貫注，也需留意對手反應、舞台上的突發狀況，十分消耗精氣神，所以平時不少聲樂家會透過皮拉提斯、有氧運動等，加強聲音與身體、意識的連結，增加正式上場時的續航力。而多重語言能力也是聲樂家必備，會三至四種語言是基本，且必須純熟到咬字清晰、毫無口音，詮釋角色才有辦法精準到位。德文、法文、義大利文、西班牙文等，都是歌劇主要語言。

多接觸古典藝術，
能浸染在歷史氛圍

此外，作為聲樂家也要有一定的好奇心，願意主動從劇本中覺察作者意念，從生活中挖掘歷史、人物、社會氛圍線索，找到經典故事與現代生活的連結，才能真正從內而外散發，演活歐洲舊時代原味印象。

31

如何保養聲帶？

最好的保養就是「不說話」。如美國歌手瑪麗亞凱莉、聲樂家左涵瀛等，演出前一、兩天幾乎禁言，如需交談會透過寫字來溝通。即使是在無演出的日子裡，也會盡量小小聲說話，保留能量，減少聲帶摩擦及喉部過多使用。

32

聲樂表演會用麥克風嗎？

答案是：不會！聲樂家演出時不會配戴麥克風，其原因眾說紛紜，有一說是為了延續古代歌劇舞台無麥克風的傳統，僅以純粹、宏亮的實力派美聲做演出。而據劇場工作人員透露，正式演出時，聲樂家都會穿戴指定的服飾、配件，搭配走位及動作，如別上麥克風，舉手投足間可能產生多餘雜音，影響觀賞品質，因此除非演出有錄製需求，舞台上方才會特別架收音設備。

33

同場加映 舞台上也有危險也有小幸運

歌劇舞台上的危險因子非常多，就算排練、檢查過無數次，正式上場時仍可能發生意外，如遇機關結構突然鬆脫、機具故障等，身為專業表演者，大家都曉得(保險絕對要買)提高警覺、安全第一。不過，舞台固然危險，也有特別傳說，例如聲樂家左涵瀛初到義大利時就曾聽聞，若彩排時在舞台上撿到圖釘、螺絲釘等鐵件，它將會為你帶來好運，祝演出順利。

走過路過不能

34

響聲破笛丸

Hsiang Sheng Po Ti Wan

自明朝傳承迄今的護嗓古方，更是中醫界津津樂道的經典。黑色藥丸濃縮了連翹、大黃、桔梗及薄荷等藥材精華，可生津化痰，舒緩喉嚨不適及燒聲症頭，顧嗓、潤肺、助脾胃一次到位。此物除了能在中藥行購得，一般藥妝店也能買得到。

35

楊桃汁

Starfruit Juice

英文名為「星星果」的楊桃，果體 90% 是水分，富含維他命 C 和膳食纖維，能幫助止渴化痰，順氣潤肺，加入酸梅更是酸 V 開胃。據傳，知名藝人趙傳演唱前，都會以此保養。不過，楊桃因是高鉀水果，腎功能不佳者需慎食，以防中毒。

36

川貝枇杷膏

Loquat Paste

清宮劇《延禧攻略》裡，懸壺濟世的名醫葉天士在歷史上真有其人，且他還是川貝枇杷膏的發明者，在某次出診時，為一名孝子久咳不癒的老母親寫下此護嗓配方。川貝母及枇杷葉味苦，有化痰止咳、清熱散結的功效，加入有潤肺效果的香甜蜂蜜，絕妙滋味，大人小孩都喜歡，傳承數個世代仍屹立不搖。

錯 過 的 護 嗓 妙 方

37

水

Water

水不僅是維持人體機能的重要元素，也與是否能正常發聲很有關係，喝一口水能滋潤聲帶，減少每秒鐘振動摩擦上百次所帶來的傷害，增加穩定性，保護聲音不沙啞，而此物也是聲樂家左涵瀛最推薦的保養方式。

38

金皮油

Golden Jujube Peel Oil

集 30 斤金棗萃取精華的潤喉聖品，深受表演者喜愛，也是衛武營劇場週時，定會在後台備著的常見飲品之一。金棗皮甜肉酸，被營養師認證為柑橘世家的營養之王，其果皮養分甚至比果肉更高，有滿滿類胡蘿蔔素、維生素、纖維質等，保養聲帶之餘，還能提升免疫力，預防感冒及癌症。

39

彭大海

Sterculia lychnophora

到 KTV 唱歌時，不少人會點一壺彭大海來伴唱，也有很多教師會用它來潤喉。不過它究竟是什麼？其實彭大海是一種梧桐科植物，它的褐色種籽才是飲用關鍵。彭大海性涼味甘，有利肺氣的特性，可幫助開嗓、舒緩沙啞以及喉嚨疼痛，加入羅漢果和枸杞，味道又多了豐富層次，但飲用仍要酌量，涼冷之物吃多容易拉肚子。

京劇

JINGJU

66

京劇， 來自安徽的混血兒？

提到京劇，腦中印象便是舞台上頂著華麗臉譜的角色，生、旦、淨、丑，款款都有獨特身段，舉手投足功夫了得，並以耐人尋味的聲韻詮釋劇中故事。但你知道，這已傳承逾200年的劇種，是集眾表演精華於一身的「混血兒」嗎？

有著徽劇、漢劇、昆曲、秦腔、京腔特色的京劇，可追溯自乾隆55年左右（約1790年間），當時三慶徽班進京為乾隆皇帝祝壽。徽劇是一種來自安徽的地方戲曲，也是京劇前身，它的故事題材廣泛且親切易懂，深受北京老百姓喜愛，三慶徽班祝壽演出後決定留在北京，繼續於民間表演，不少徽劇戲班跟進，紛紛來此發展。

PEKING OPERA

生、旦、淨、丑！

徽劇戲班習慣觀察民眾喜好，不斷精進調整，並從各派演出類型汲取養分，如漢劇聲腔、京話字音唱念等；許多崑曲、秦腔、漢劇演員也在徽劇興起後加入戲班，經過數十年的底蘊融合，京劇逐漸形塑，在光緒年間至民國初年發展最為蓬勃，經典戲碼有《霸王別姬》、《寶娥冤》、《趙氏孤兒》等。

來到現代，京劇除在舞台上呈現，也成為了電影或漫畫創作題材。如 2021 年入圍金漫獎的《閻鐵花》，在漫畫家常勝筆下，京劇名伶化身超級英雄，追擊家族滅門之仇，讓傳統劇曲再次成為精采話題。

圖片提供《閻鐵花》
◎常勝——大辣出版 2020

67

傳統戲曲界最強綠葉：扇子

俗話說：「文扇胸，武扇肚。」在傳統戲曲中，小小扇子並非只能納涼用，而是能刻畫角色身分、性格，表現喜怒哀樂的萬用道具。「扇子功」是戲曲基本功之一，飽含許多動作組合，包括指人、指物時的扇子拿法等，演員將扇子舞蹈動作配合「手、眼、身、法、步」，傳達人物的思想感情，如女子嬌媚、文人風雅或武生的豪放等。京劇中尤以小生、花旦最常使用。

Drama 舞台劇

歡迎光臨！
新住民線上賞屋

What is Home

面對疫情，許多劇場表演因此受到波及，有的延期，有的甚至得取消演出，但也有劇團選擇以不同形式來應對窘境，例如來自高雄的老男孩劇團，由陳御弼和吳維緯攜手推出新作品《進口人類新城》，即首度挑戰以「線上賞屋」的方式來呈現演出。

2014年成軍的老男孩劇團，由團長陳御弼所創立，有感於日常生活中有太多被視為尋常的無常，所以作品多聚焦在生活與社會議題，以詼諧方式提醒人們反思，其中《進口人類新城》便是藉由新建案的展售，讓參與者從賞屋，實際體驗新住民初來新城市時的心境感受。看屋時我們總會對新房子有所期待，對生活期待、也盼望著未來，這份心境就如同新住民剛來臺灣，嘗試要以此地為家的感受，因此本劇幾乎沒有專業演員。

68

《進口人類新城》
開放賞屋

圖片提供——老男孩劇團

69

演員都是 怎麼入戲、 背台詞？

為了能更加理解自己飾演的角色，演員們要做足角色背景知識的相關功課，而日常生活其實就是他們的資料來源，透過觀察周遭人事物，就能累積演技經驗值。例如有些演員會在飾演盲人角色時，特意讓自己走進森林，在自然環境中學習放大五感的感受力，而背台詞方面，與其用傳統反覆死記的背誦，滿多演員會選擇用身體動作來幫助記憶，透過對整體劇情的理解，也能加快背台詞的速度。

坐？不坐？

70

劇場導演 也有導演椅嗎？

人們對於影視導演的刻板印象可能都是坐在導演椅上，一手拿著著的劇本，眼睛緊盯著螢幕，對人大聲咆哮或大喊一聲「CUT！」但在劇場環境裡，導演通常不太坐著。為了帶領每一位演員更進入角色或是劇情，導演大都會在全場跑來跑去，基本上很難在固定位置找到他。而導戲時，每個人也都有不同的小習慣，如老男孩劇團導演陳御弼就習慣身上一定要帶支鉛筆，有人愛拿大聲公、有人喜歡將寶特瓶插在褲子口袋裡到處跑，各有特色。

陳御弼和吳維緯邀請了幾位新住民姐妹，請她們化身「新城」的房產銷售員，並用母語介紹建案。入內參觀的民眾聆聽著不熟悉的語言、對環境一知半解，一步步在她們帶領之下賞屋，最後走入了姐妹們各自的真實人生故事，慢慢理解新住民如何讓異地成為家。

身為臺灣人，你我應該從沒認真思考過該如何買一杯手搖飲，畢竟品項、甜度、冰塊，每個人對點餐方式都一清二楚，但剛來到臺灣的新住民林娣蒂卻曾因為不懂中文，連續喝了兩年全糖全冰的手搖飲，這些有趣又帶點無奈的事就是最真實的日常，也是老男孩劇團期望能持續訴說的生活故事。

《進口人類新城》編導
吳維緯

《進口人類新城》編導
陳御弼

#Old Boy Theatre

71

加入劇團後，
寫本不再是孤軍奮戰
編劇吳明倫

阮劇團御用編劇
吳明倫

圍繞臺灣故事的
閩南語舞台劇

#Palaces

攝影——黃巽哲。圖片提供——吳明倫

#Our Theatre

去年甫完成了由臺灣五大奇案交織出的舞台劇《十殿》，吳明倫用溫柔筆觸探詢因果的解答，從地方故事長出國際級演出，但她走進編劇這途其實不是一開始就這麼篤定。

大學時意外接觸了戲劇課，被美國知名劇作家尤金·歐尼爾的《長夜漫漫路迢迢》所感動，為了買只在亞馬遜販售的創作全集，辦了人生第一張信用卡。外文系畢業之後，她往上攻讀戲劇研究所，在接觸了學術研究之後，自認自己更適合實務創作，於是回到嘉義，著手寫劇本。

一開始默默無名的她四處投稿文學獎，將得獎作品向劇團毛遂自薦，儘管全都石沉大海，卻也讓創作有被看到的機會，直到同樣於嘉義深耕的阮劇團找上了她，彼此

就如千里馬遇上伯樂一拍即合，從此每年為阮劇團寫一部年度大戲，成了她最重要的任務。

編劇這行再有才華都沒有自律要緊，畢竟劇場是一個團體組織，任何一個環節鬆掉，後面計畫也會跟著脫軌，她笑說：「真到絕境的時候，硬交都比沒交好。」寫稿的絕境時常有，但也因為在劇團裡從不是孤軍奮戰，與夥伴的討論總能為黑暗找到光。「劇本大概是唯一一種文本，創作者總是歡迎大家提出意見、被改稿也會滿懷感謝的文字工作者吧。」吳明倫喜歡和大夥一起闖開荊棘的那種力量。在她心中，編劇工作最迷人的就是，經歷田調、資料搜集、編撰，文本完成後都只是開始，還會有更多人，一起將文字化為表演，將故事分享給更多的人。

72

編劇 該怎麼入行？

早期編劇合作常是透過圈內人引薦，或進入編劇工作室從助理開始做起，素人真的比較難入門，文學獎大概是較熟知的途徑，直到現在仍是許多編劇推薦的方式。另外，吳明倫也鼓勵不妨從坊間開設的編劇課及工作坊接觸，不只能吸收知識性專業，還能認識自己最景仰的講師，纏著他問東問西，不恥下問是最好的入門！

73

同樣是戲， 寫影劇、劇場劇本就是不一樣？

影視類如電視劇、電影，劇場則有音樂劇、舞台劇，兩者寫本確實大不相同。電視劇大多是長篇劇，需要一個編劇團隊來運行，會有一個主要的負責人，再由其他同事們幫忙發想每一季的主題及進度，有點類似產線的概念，是分工比較細緻的劇組；而劇場類製作規模相對較小，常可見由單一編劇全力寫本。影視跟劇場最大的不同在於，影視的場景越多越好，也有很多生活裡的素材可運用，劇場場景除了投影，不傾向頻繁換景，二者寫本都要了解業種邏輯和結構，也需要強大的想像力，構思情節、角色和場景搭配等。

有拜有保佑！

74

編劇召喚靈感 有方法？

不只編劇，對所有文字工作者來說，「截稿期」這三個字絕對是最能召喚靈感的，再如何沒想法、沒感覺，時間到一樣得生出東西來。另一方面，江湖上不少人不約而同有個習慣，沒事就往廟裡跑，特別要多拜文昌帝君，祈求撰寫順利、靈感爆棚、電腦乖乖不作怪，文昌帝君是比月老更重要的存在。

Puppet Theater

偶戲

圖片提供 無獨有偶工作室劇團

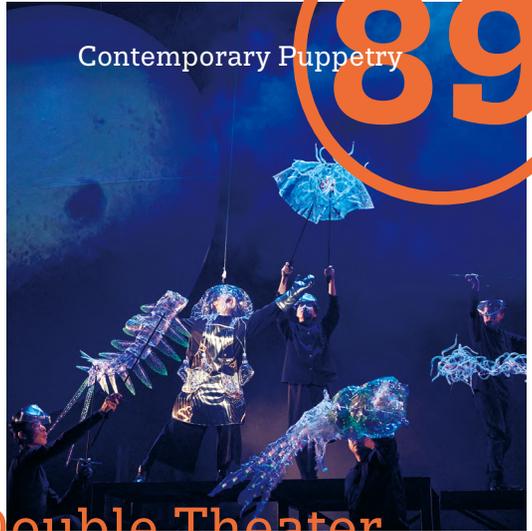
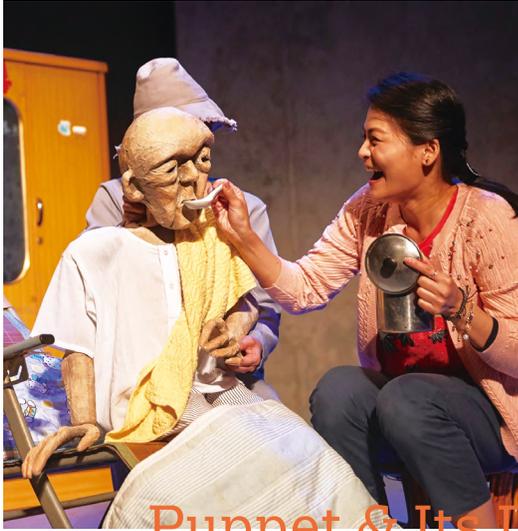
攝影 1.4 陳又維 2 張瑞宗 3 陳成紀

88 Categories of Puppets

偶的類型有哪些？

依照戲偶操作形態的不同，可分為七大類。大家在遊樂區經常見到的吉祥物是「人偶」，臺灣傳統布袋戲，將戲偶套在掌間操作的是「手偶」，早期華人社會裡常見的皮影戲屬於「影偶」。另外，在歐洲街頭常見，倚靠連接在戲偶身體提線移動的為「懸絲偶」，而「執頭偶」以及「杖頭偶」會透過木棒操作戲偶，但前者是站在戲偶的後方操作，後者則是由下往上高舉，還有一種「物品偶」，則是依據特徵賦予物品生命，極富想像力。

陳文維攝

Puppet & Its Double Theater

玩玩偶有門道——無獨有偶工作室劇團

「要讓戲偶活起來，比你原本理解的還要複雜。」無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音說。在舞台上，操偶師必須要讓台下觀眾相信，「偶」不附屬於人，而是獨立的個體。因此必須以戲偶的肢體為中心，思考戲偶的姿態及移動方式，而操偶師的專注力，正是偶戲被施以魔法、彷彿擁有生命的關鍵。

無獨有偶工作室劇團的作品屬於當代偶戲，深受西方偶戲思潮影響。20世紀初期，非偶戲背景的藝術家興起將戲偶放進創作的風氣，不管是外型或是故事呈現，都跟以前純粹模仿真人的作法有很大的不同。鄭嘉音說，此舉帶來的藝術衝擊，也啟發了當時偶戲創作者，意識到偶戲有突破框架的可能。抱著相同精神，1999年無獨有偶工作室劇團在臺灣誕生，積極透過演出傳遞「偶戲可以如此天馬行空」的意涵。

平均一年兩部作品，劇團除了親子劇，也推出具有強烈人文關懷的成人偶戲，好比以女性新移民為主角的《微塵·望鄉》，很多的劇本都是團隊夥伴們

合力產出。鄭嘉音分享，正式排練前劇團會先召集演員、設計者和編劇，在排練場上進行試玩和各種實驗。「像是《微塵·望鄉》描述外籍看護清潔的橋段，會用到衛生紙，我們就玩了衛生紙可以幹嘛的實驗。」最後決定用衛生紙表現外籍看護思念的湄公河，讓日曆摺成的小船飄在上頭。

排練當下發掘的有趣點子，編劇會進一步彙整，再編織進入劇本。鄭嘉音強調：「這樣的創作，可以帶給觀眾更自由的想像。」又如去年與德國圖賓根形體劇團合作的《穿越真實的邊界》，決定用回收寶特瓶、漁網跟塑膠布來製作幻獸戲偶。在燈光的照射下，看起來宛如水母般的戲偶，更添一股神祕詭譎的氣氛。

無論戲偶製作或劇本共同開發，鄭嘉音表示，劇團想要藉此突破框架，玩出更多偶戲的變化。不光是開創，也要扎根，數年前他們在宜蘭成立了利澤國際偶戲藝術村，下一步劇團將籌設國際偶戲職人學校，培訓專業偶戲人員，讓觀眾接觸更精緻的演出，展現更多偶戲的魔法時刻。

90

Chemistry with Puppetry

人與偶如何培養默契？

對操偶師來說，戲偶就像是玩具，默契建立很直接，就是不斷地玩，進而發現什麼動作會讓戲偶卡卡、哪些部分不得勉強。為了摸透戲偶的脾氣，有人還會把戲偶帶回家，抱著睡覺培養感情；演出前，操偶師也常在內心跟戲偶溝通，好比說：「我們今天也要好好表現！」想像戲偶是有生命的演員，對著它們信心喊話，也是跟自己說加油。

陳又維攝

林筱倩攝

《自私的巨人》製偶

《飛船與海怪》製偶

91

Taboo in Puppet Theater

製偶有禁忌嗎？

坊間流傳著一些關於戲偶的傳說，而在製偶上，無獨有偶總監分享，劇團並無特別忌諱，不過為了怕傷到戲偶，會要求大家不要太粗魯，不使用時也請幫戲偶蓋上防塵布；但還是不免有人會心理作祟，將工廠裡的戲偶看成陌生人影，把自己活活嚇歪。

92

Royal de Luxe

圖片來源 Bing Wen / shutterstock.com

比人高大的巨型劇偶 ——法國皇家豪華劇團

來自法國南特的皇家豪華劇團，1993年開始演出以巨人為主題的作品。他們以城市做為舞台，在為期三日的時間內，讓高達三層樓的「巨偶」驚喜出現在城市的各個角落，且依照演出地點不同，表演也會略有差異。

劇團堅持不讓觀眾知道每天的情節會如何展開，也不事先透露巨偶的一天動線，強調唯有來到人偶面前，才會知道接下來的故事發展。故演出當日，常常可以看到大人小孩在城市裡展開地毯搜索，企圖捕獲野生巨偶的身影。

而為了要讓巨偶生動地展現肢體，劇團除了使用起重機，也搭配大量的操偶師，就連眼珠轉動也有專門負責的人。在劇中，操偶師們會穿上紅色的工作服，成為巨人眼中的迷你「小矮人」。在小矮人的領導之下，巨人們自睡眠中甦醒，換裝、用餐（有隻還可以吃進真的食物）、漫步街頭，就連巨偶表情看起來也如真人般自然，當然也很挑戰操偶師的體力。

他們前往歐洲各地巡演，巨偶吸引了數百萬名觀眾造訪，更成為不少孩童們對偶戲的印象。儘管好評不斷，劇團在2018年推出《利物浦之夢》作品之後，還是決定終止巨偶為期25年的演出，皇家豪華劇團創辦人尚呂克曾在劇團紀錄片提到：「劇團必須前進，探索新視野。」不得不說，曾親眼看過巨偶的人，你真的是賺到了！

本事

BENSHI

本事十六號

Winter 2021

發行所 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

董事長 朱宗慶

發行人 簡文彬

總編輯 朱逸群

企劃執行 陳巧儀、劉若余

企劃主編 許雅欣 (Arya.S.H)

執行編輯 Gill Li、Stella Tsai、游姿穎、羅健宏、劉亞涵

編輯助理 蔡婕妤

設計統籌 洋葱設計 Onion Design

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

National Kaohsiung Center for the Arts (Weiwuying)

+886-7-262-6666

830043 高雄市鳳山區三多一路1號

service@npac-weiwuying.org

www.npac-weiwuying.org

2021年冬季號

出版日期 2022年2月

版權所有 All rights reserved

©2022 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

表演藝術，是一門結合音樂、舞蹈、戲劇、文學、視覺等多元豐富的專業，從古迄今跟著人類生活不斷傳承、演化。一部演出裡，有對技藝的追求、滿滿的美學創意、人文意涵和想像力，透過欣賞與參與的深化，讓人與人之間有深刻的互動、理解、思考，是能觸動多重感官及覺知的生命體驗。

表演藝術 101

PERFORMING ARTS 101

指揮棒曾是人間凶器？

Staff Only! 舞台特殊機關大公開!

歌劇、音樂劇傻傻分不清？

ISSN 977-252320500-2
9772523205002

12

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

定價 230 元 優惠價 180 元